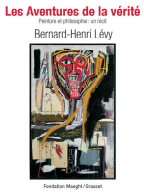
Généralités

Bernard-Henri LEVY
Les Aventures de la vérité : peinture et philosophie : un récit
Grasset : Fondation Maeght

ART 701. 17 LEV



Publié à l'occasion d'une exposition organisée à la Fondation Maeght en 2013 par Bernard-Henri Lévy, cet essai explore les rapports ambivalents entre la philosophie et l'art pictural. Six thématiques découpent ce récit qui montre comment la pensée occidentale a tour à tour mis en forme, rejeté et pris pour modèle la peinture.

Le Goût de la peinture
Mercure de France

ART 701. 18 GOU

Une anthologie de textes proposant une promenade dans le monde de la peinture, son art et sa technique : Pascal Quignard, Louis Aragon, Charles Baudelaire, Henri Michaux, Junichirô Tanizaki, Marcel Proust ou encore Julia Kristeva.

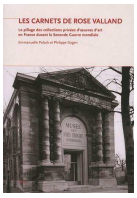
Karl Joris HUYSMANS
Ecrits sur l'art ; [suivi de] L'art moderne ; Certains ; Trois primitifs
Flammarion (GF)

ART 701. 18 HUY

Réunit trois recueils d'articles composés par l'écrivain. Dans le premier il commente un Salon. Le deuxième est consacré à trois de ses contemporains qu'il admire : Redon, Moreau et Rops, et dans le dernier l'analyse du retable d'Issenheim de Grünewald, d'un buste de l'école florentine du XVe siècle et d'une Vierge du maître de Flémalle est l'occasion d'une réflexion sur le discours sur l'art.

Emmanuelle POLACK et Philippe DAGEN
Les Carnets de Rose Valland : le pillage des collections privées d'oeuvres d'art en France durant la Seconde Guerre mondiale
Fage (Varia)

ART 708 POL



Les notes de Rose Valland (1898-1980), attachée de conservation au Musée du Jeu de Paume à partir de mars 1941, témoignent des actions menées par une organisation culturelle du parti nazi, l'Einsatzsab Rosenberg, qui repérait et confisquait des collections d'oeuvres d'art françaises, belges et hollandaises pendant la Seconde Guerre mondiale.

Histoire et Géographie de l'Art

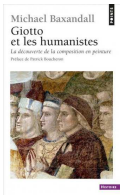
Laszlo HORVATH, réal.
Véra Molnar, plaisir de géométrie
Pyramide

ART 709. 040 7 MOL

Véra Molnar a été pionnière dans le domaine de l'art assisté par ordinateur en France. A la recherche d'une méthodologie créative autre, elle va inventer dans les années 1960 une machine imaginaire visant à générer des images. Le bonheur de cette grande dame de l'ordinateur c'est le presque ordre et le presque désordre, les deux extrêmes. (DVD)

Michael BAXANDALL
Giotto et les humanistes : la découverte de la composition en peinture (1340-1450)
Seuil (Points Histoire)

ART 709. 024 BAX



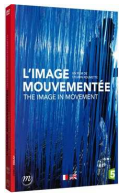
Les orateurs, c'est le nom que se donnaient au XIVe siècle les humanistes. Cet ouvrage analyse et étudie leur doctrine esthétique, contemporaine de la naissance de la grande peinture florentine.

Sylvain ROUMETTE, réal.

L' Image mouvementée

RMN

ART
709.
040
72
ROU

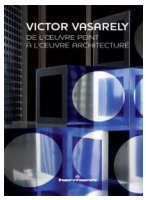


Cette exposition montre comment, de Calder à Kapoor, de nombreux artistes ont traité les notions de vision, d'espace, de lumière et de mouvement dans leurs oeuvres, en réalisant souvent des installations dans lesquelles le visiteur est partie prenante : les atmosphères chromatiques et changeantes d'Ann Veronica Janssens, les miroirs kaléidoscopiques de Jeppe Hein ou les réalisations in situ de Felice Varini. (DVD)

Victor Vasarely : de l'œuvre peint à l'œuvre architecturé

Hermann

ART
709.
040
72
VAS



Rétrospective de l'oeuvre graphique, plastique et utopiste de l'artiste hongrois Victor Vasarely, considéré comme le père de l'art optique.

Urbanisme – Art du Paysage

Allan WISNIEWSKI, réal.

La Ville autrement

Marjane

ART
711
WIS

Alors que plus de la moitié de la population mondiale vit dans des aires urbaines, le devenir de la ville du XXIe siècle commence à faire débat. Depuis des années, urbanistes, architectes, élus et habitants, s'investissent dans des réalisations architecturales qui préfigurent le visage de la ville du futur. Ce film met en regard trois réalisations qui présentent une image singulière de l'urbanisme de demain, à Lille, Saint-Jacques-de-la-Lande et Montpellier. (DVD)

Festival international des jardins 2013 (Chaumont-sur-Loire)

Jardins de sensations

Gourcuff Gradenigo

ART
712
JAR

Présentation d'une vingtaine de projets réalisés dans le cadre du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, autour du thème des sensations : les parfums du vignoble, le jardin des rizières, le jardin d'amour.

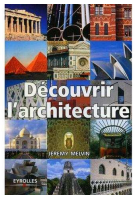
Architecture

Jeremy MELVIN

Découvrir l'architecture

Eyrolles

ART
720.
9
MEL



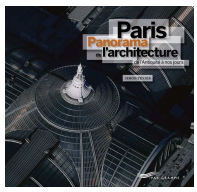
Une découverte chronologique et géographique de l'architecture dans le monde à travers ses oeuvres-clés.

Simon TEXIER

Paris : panorama de l'architecture de l'Antiquité à nos jours

Parigramme

ART
720.
944
TEX



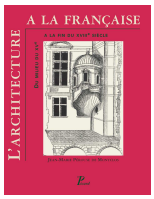
Suivant un découpage à la fois chronologique et thématique, cet ouvrage déroule les différentes phases de l'architecture parisienne en terme de styles, d'usages et des techniques. L'auteur détaille autant les bâtiments publics que les édifices religieux, militaires, industriels ou les habitations.

Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS

L' Architecture à la française : du milieu du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle

Picard (De Architectura)

ART 724. 1 PER



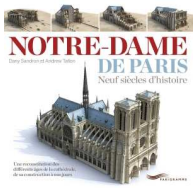
L'étude en profondeur des structures, des fonctions et des techniques, en particulier de la stéréotomie, aux siècles dits classiques, permet de faire renaître certaines évidences, comme l'existence d'une manière française, éclipsée trop longtemps par le goût du gothique, mise en avant en particulier par Viollet-Le-Duc.

Dany SANDRON et Andrew TALLON

Notre-Dame de Paris : neuf siècles d'histoire : une reconstitution des différents âges de la cathédrale, de sa construction à nos jours

Parigramme

ART 726. 6 SAN



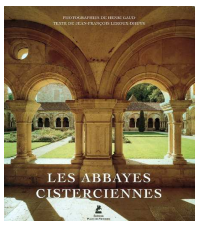
Notre-Dame de Paris qui fête son 850e anniversaire occupe une place unique dans le paysage parisien et national. A travers des images de synthèse, cet ouvrage retrace visuellement les moments-clés de la construction de la cathédrale, puis les remaniements dont elle a fait l'objet.

Jean-François LEROUX-DHUYS

Les Abbayes cisterciennes : en France et en Europe

Place des Victoires

ART 726. 7 LER



L'histoire de l'ordre religieux, créé par Bernard de Clairvaux à Cîteaux vers 1115, et dont les abbayes ont fleuri à travers l'Europe : en France (Fontfroide, Fontenay, Senanque, Pontigny, Royaumont), en Allemagne (Bebenausen, Maulbronn), en République Tchèque (Osek, Sedlec, Tisnov, Zdar), au Portugal (Alcobaca, Portalegre), etc.

Jacques VICHET, réal.

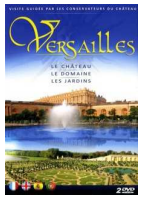
Versailles

1. Le château

2. Le domaine, les jardins

LCJ prod.

ART 728. 8 VER 1-2



Versailles vous ouvre ses portes au cours d'une visite très privilégiée : découvrez les splendeurs et les secrets du château, du domaine et des jardins avec les conservateurs, architectes et jardiniers du château. Deux fascinants parcours au coeur de ce joyau du patrimoine français, révélé par ses meilleurs experts. (DVD)

Sculpture - Céramique - Arts du métal

Exposition, Paris, Fondation Cartier pour l'art contemporain

Ron Mueck

Fondation Cartier pour l'art contemporain

ART 735. 23 MUE

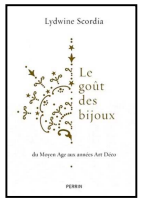
Rétrospective des vingt ans de carrière du sculpteur à travers de nombreux documents visuels pour la plupart inédits et de textes qui apportent un éclairage sur son oeuvre.

Lydwine SCORDIA

Le Goût des bijoux : du Moyen Age aux années Art Déco

Perrin

ART 739. 27 SCO



Coup de cœur !

Un voyage à travers l'histoire des bijoux du Ve siècle à la fin des années 1930. L'ouvrage présente l'évolution de la clientèle, du choix des bijoux, de leur forme et de leur fabrication.

Dessin - Arts décoratifs

Céline BAILLY
Créez votre carnet de voyage : kitchen tribulations, voyages en cuisines
Créapassions (A vos crayons)

ART 741. 2 BAI

Quelle que soit votre destination, à l'autre bout du monde ou simplement au bout de la rue, il y aura toujours le coin d'une table de bistrot. Votre carnet de voyage sera alors le support idéal pour garder l'empreinte de ces odeurs, de ces saveurs et de ces émotions que vous aurez croquées et savourées.

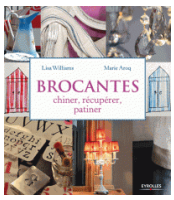
Delphine PRIOLLAUD-STOCLET
Créez votre carnet de voyage : impressions nomades
CréaPassions (Beaux-arts)

ART 741. 2 PRI

Donne des astuces pour libérer la création face à l'angoisse du premier dessin et revenir de voyage avec un carnet bien illustré.

Lisa WILLIAMS et Marie AROQ
Brocantes : chiner, récupérer, patiner
Eyrolles

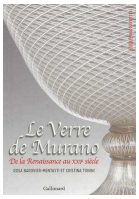
ART 745. 1 WIL



Des conseils pour chiner, récupérer, transformer, détourner des objets et décorer sa maison. Des techniques simples et des avant-après donnent des idées pour aménager son intérieur astucieusement.

Rosa BAROVIER MENTASTI et Cristina TONINI
Le Verre de Murano : de la Renaissance au XXIe siècle
Gallimard (Découvertes)

ART 748 BAR

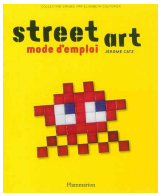


Histoire de l'art du verre de l'île de Murano qui produit, depuis le XIIIe siècle, des objets de luxe pour les cours européennes à la Renaissance, des pièces baroques au XVIIIe siècle, Art déco dans les années 1920, puis modernes. Aujourd'hui, de nombreux artistes s'inspirent encore des maîtres verriers vénitiens.

Peinture - Arts graphiques

Jérôme CATZ
Street art, mode d'emploi
Flammarion (Mode d'emploi)

ART 751. 73 CAT



Présentation du street art qui a pris une place de plus en plus importante dans la création contemporaine, de ses début dans les années 1980 à New York avec les graffitis de Basquiat et ceux de Keith Haring, en passant par les pochoirs d'Ernest Pignon-Ernest et d'une nouvelle génération d'artistes. Toutes les villes du monde connaissent aujourd'hui cet art engagé.

Exposition, Paris, Musée du Louvre
Giotto e compagni
Musée du Louvre

ART 759. 02 GIO

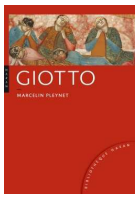
Mise en lumière à partir d'un choix de pièces significatives, de l'apport intellectuel et plastique de Giotto, principal artisan du renouveau de la peinture occidentale depuis l'Antiquité. Aborde également des questions telles que l'organisation de son atelier, la fonction matérielle et liturgique de ses panneaux peints, le rayonnement de son art, etc.

Marcelin PLEYNET

Giotto

Hazan (Bibliothèque Hazan)

ART 759. 02 GIO

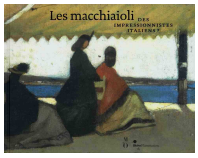


Lecture de l'oeuvre du maître italien de la fin du Moyen Age (1267-1337) à travers le contexte culturel et religieux de son temps.

Les Macchiaioli : des impressionnistes italiens ?

Skira-Flammarion : Musée d'Orsay

ART 759. 05 MAC



Les Macchiaioli sont un groupe d'artistes révoltés qui donnèrent au XIXe siècle un souffle nouveau à la peinture italienne. Rompant avec le néoclassicisme et le romantisme dominant, ils eurent une influence considérable sur des cinéastes tels que Luchino Visconti. Ce catalogue constitue une introduction à ce courant pictural et en présente les thèmes majeurs.

Florence MAURO, réal.

De Cézanne à Bonnard : l'atelier du midi

RMN

ART 759. 05 MAU

De Cézanne à Matisse, de Van Gogh à Bonnard... autant de peintres qui se sont nourris des couleurs et des lumières éclatantes du midi. Ils y ont cherché leur maison, installé leur atelier et près de là, découvert des paysages à peindre. Ils s'y sont, enfin, rencontrés. Un film illustré d'extraits de films et d'archives personnelles et nourri d'un dialogue constant entre les différents artistes, qui n'ont cessé de s'écrire comme s'ils se parlaient ; amitiés, promenades, échanges passionnés, correspondances. (DVD)

Jean Auguste Dominique INGRES

Ecrits sur l'art

Grasset (Les cahiers rouges)

ART 759. 051 ING

Comme bien des grands peintres du XIXe siècle, Ingres écrivait. Il a tenu dix cahiers dont cette édition donne la quintessence. "Monsieur Ingres" s'y montre dans toute sa verve et sa passion pour son art. Eloge de la pureté de la ligne, mais aussi de l'émotion en peinture, voici Ingres en dehors des clichés. Un mystique du Beau.

Exposition, Caen, Musée des Beaux-Arts

Un Eté au bord de l'eau : loisirs et impressionnisme

RMN-Grand Palais

ART 759. 054 ETE

Dans le cadre de l'édition 2013 du festival Normandie impressionniste, le Musée des beaux-arts de Caen accueille 80 tableaux mettant en scène des personnages pratiquant des activités de loisirs liées à la mer : des oeuvres de Manet, Renoir, Cézanne, Seurat...

Alexandre DUVAL-STALLA

Claude Monet – Georges Clemenceau : une histoire, deux caractères : une biographie croisée

Gallimard (Folio)

ART 759. 054 MON

Les deux hommes se rencontrent dans les années 1860 alors qu'ils ont une vingtaine d'années mais se perdent de vue, pris tous deux dans leurs vies respectives. Monet impose l'impressionnisme, Clemenceau bataille pour la République. Grâce à leur ami commun le critique d'art Georges Geffroy, ils renouent le fil de leur amitié. Ils plaident pour la liberté de créer et la liberté de vivre.

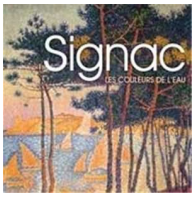
Exposition, Giverny, Musée des impressionnistes

Exposition, Montpellier, Musée Fabre

Signac : les couleurs de l'eau

Gallimard

ART 759. 054 SIG



Ce catalogue présente plus de cent reproductions de peintures, d'aquarelles et de dessins de Signac, complétées par une section documentaire (photographies, publications, correspondances), autour de l'évocation de l'eau, source d'inspiration et objet de réflexion du peintre. Ces oeuvres illustrent l'évolution de l'artiste de ses débuts impressionnistes à ses oeuvres pointillistes.

Joël CALMETTES, réal.

Gérard Garouste : retour aux sources

Chiloe

ART 759. 06 GAR

Le peintre se confronte directement à ses sources d'inspiration, qu'elles soient techniques ou spirituelles. A Venise, devant "L'Enlèvement du corps de saint Marc", du Tintoret, il explique que les clairs-obscurs du maître italien influencent encore et toujours son pinceau. A Megiddo, puis à Jérusalem, face aux manuscrits de la mer Morte, c'est l'aspect mythologique de son oeuvre qui est exploré. Aujourd'hui, Garouste vit et peint à Marcilly, dans l'Eure. Il y mène une existence paisible, entouré d'amis de longue date, se protégeant de la maladie qui lui a valu d'être interné à l'hôpital psychiatrique de Villejuif il y a près de quarante ans. A l'occasion du tournage, il retourne pour la première fois sur ces lieux chargés d'émotion. (DVD)

Bertrand MEYER-STABLEY

Marie Laurencin

Pygmalion

ART 759. 06 LAU bio

Biographie de l'artiste peintre française Marie Laurencin (1883-1956), amie du Douanier Rousseau, de Derain, de Matisse, et amante du poète Apollinaire pendant 5 ans. Elle fit de nombreux portraits féminins.

Bruno GAUDICHON

Picasso et la céramique

Gallimard (Hors série)

ART 759. 063 PIC

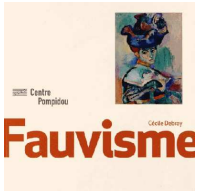
Publié à l'occasion d'une exposition à Aubagne en 2013, cet ouvrage propose un aperçu de la production céramique de Picasso, qui réalisa plus de 4.000 pièces à Vallauris à partir de 1948. L'auteur met en relief la variété des formes et de l'iconographie, souvent antiquisante, déployée par l'artiste avec ce médium.

Cécile DEBRAY

Fauvisme

Centre G. Pompidou (Mouvements)

ART 759. 064 DEB



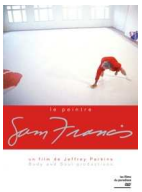
Présente les principaux représentants du mouvement fauviste avec un texte chronologique et la reproduction de plus de 50 oeuvres.

Sam PERKINS, réal.

Sam Francis, le peintre

Films du Paradoxe

ART 759. 065 FRA



L'intime portrait de Sam Francis, artiste peintre et figure de proue de l'art abstrait américain. Le film retrace la vie et la carrière du peintre et s'articule autour d'une entrevue que Jeffrey Perkins a réalisée avec Sam Francis en 1973, ainsi que des scènes de l'artiste au travail dans son atelier. Un aperçu en profondeur d'un homme pour qui la créativité est une force puissante de survie. (DVD)

Exposition, Paris, Centre Georges Pompidou

Simon Hantaï

Centre G. Pompidou

ART 759. 065 HAN

Hommage au peintre français d'origine hongroise (1922-2008), figure magistrale de l'art moderne et de l'abstrait, à travers plus de 130 peintures créées à partir de 1949 jusqu'aux années 1990. Toute la richesse et la variété des techniques d'expression de l'artiste est mise à l'honneur : collage, frottage, papiers découpés, pliage.

Jean-Michel MEURICE, réal.

Hantaï

Pom films

ART 759. 065 HAN

Simon Hantaï a cotoyé plusieurs mouvements artistiques (surréaliste, gestuel...), revendiqué différentes influences (Cézanne, Matisse, Pollock) jusqu'à développer dans les années 1960, le "pliage comme méthode". Ce DVD propose deux documentaires sur l'artiste et de nombreux bonus pour découvrir son oeuvre. (DVD)

Agnès de LA BEAUMELLE

Joan Miro (1893-1983)

Centre G. Pompidou (Monographies)

ART 759. 065 MIR

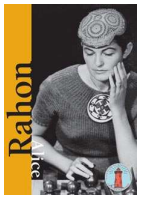
Pour découvrir l'univers de l'artiste à travers ses plus grands chefs-d'oeuvre, des grands tableaux surréalistes aux oeuvres abstraites, jusqu'aux dernières réalisations dans le domaine de la sculpture.

Dominique et Julien FERRANDOU, réal.

Alice Rahon : l'abeille noire

Seven doc (Phares)

ART
759.
066
RAH



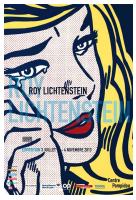
Biographie d'Alice Rahon (1904-1987), peintre et poète née en Franche-Comté. A Paris, elle rencontre Breton, Man Ray, Picasso et Eluard. Elle participe aux activités du groupe surréaliste avec son mari, l'artiste autrichien Wolfgang Paalen. En 1939, en compagnie de leur amie photographe et mécène Eva Sulzer, ils entreprennent un voyage de l'Alaska jusqu'au Mexique pour découvrir les "paysages totémiques" amérindiens. Invités par Frida Kahlo, ils s'installent à Mexico. Influencée par l'exubérance des couleurs locales, elle devient peintre. Elle cherche à retrouver le souffle magique des peintures pariétales et des objets totémiques, à s'approcher du savoir shamanique, afin de pouvoir assister à l'apparition des esprits et des formes. Elle crée des tableaux-poèmes, associant dans une même oeuvre deux expressions différentes : l'une picturale et l'autre écrite. (DVD)

Exposition, Paris, Centre G. Pompidou

Roy Lichtenstein

Centre Pompidou

ART
759.
067
LIC



Rétrospective de l'oeuvre de cette figure emblématique du mouvement pop américain et de l'art de la seconde moitié du XXe siècle, à travers une sélection de plus de 130 oeuvres et de sujets inspirés de l'imagerie populaire, de la publicité et des bandes dessinées.

Fleur Roos ROSA DE CARVALHO et Marije VELLEKOOP

La Gravure à Paris : une rage fin de siècle

Fonds Mercator

ART
769.
944
ROS

Une histoire de la gravure et des estampes à Paris au début des années 1900. La gravure, au départ outil de reproduction ou de communication politique, devient un moyen d'expression artistique : grâce aux programmes de théâtre, aux partitions, aux revues illustrées, les Parisiens découvrent les oeuvres graphiques d'artistes comme Pierre Bonnard, Paul Gauguin, Edouard Vuillard, etc.

Photographie

Valentine PLISNIER

Le Primitivisme dans la photographie : l'impact des arts extra-européens sur la modernité photographique de 1918 à nos jours

Trocadéro

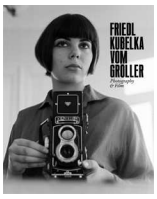
ART
770.
9
PLI

L'influence des arts extra-européens sur la photographie du XXe siècle est explorée en trois temps : des photomontages utilisant des objets ancestraux pour mettre en perspective les bouleversements de la société occidentale, puis l'association de l'image avec des sculptures d'autres continents et enfin l'abandon des normes et l'exploration de nouvelles techniques photographiques.

Friedl Kubelka wom Gröller : photography & film

Keller

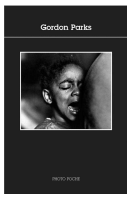
ART
770.
92
KUB



Cette publication constitue une rétrospective sélective du travail de la photographe et réalisatrice Friedl Kubelka, connue comme réalisatrice sous le nom de Friedl vom Gröller. Aux côtés d'une sélection de photographies de mode réalisées par l'artiste, le livre rassemble un grand nombre de photographies qui n'avaient jusqu'à présent jamais été publiées sous forme de livre : des images tirées de ses films, ses autoportraits réalisés sur un mode sériel, suivant un protocole précis, dans les années 1970, ainsi qu'une série de portraits de sa famille et de ses amis (parmi lesquels Franz West, Walter Pichler, Peter Kubelka, mais aussi des figures centrales du cinéma indépendant américain telles que Jack Smith, Bruce Conner, Hollis Frampton, Kenneth Anger, Jonas Mekas, George et Mike Kuchar). Avec une sélection de films 16mm sur DVD inclus.

Gordon Parks
Actes Sud (Photo poche)

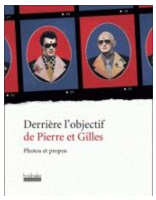
ART
770.
92
PAR



Retrace la carrière du photographe américain Gordon Parks, très impliqué dans le mouvement antiraciste et pour l'égalité des droits civiques.

Chloé DEVIS
Derrière l'objectif de Pierre et Gilles : photos et propos
Hoëbeke (Derrière l'objectif)

ART
770.
92
PIE



Présentation de l'univers de ce duo d'artistes qui, depuis 1976, cultivent le décalage, l'humour et le paradoxe et dont l'oeuvre est marquée par le motif de l'icône, le foisonnement d'objets, le goût du détail, les arrière-plans flous, un penchant pour le kitsch et les couleurs. Ils commentent une centaine de photographies emblématiques de leur parcours et retracent les étapes de la création.

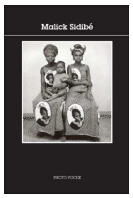
Quentin BAJAC
Marc Riboud
Centre G. Pompidou (Monographies)

ART
770.
92
RIB

Cette monographie présente une sélection de clichés emblématiques de l'artiste Marc Riboud : la Tour Eiffel, la guerre au Congo, la marche pour la paix au Vietnam.

Malick Sidibié
Actes Sud (Photo poche)

ART
770.
92
SID



Recueil de portraits en noir et blanc, caractéristiques du travail de ce photographe malien révélé en 1994 lors des Rencontres africaines de la photographie de Bamako. Doué d'un sens inné de la communauté, et d'un bienveillante empathie pour ses semblables, Malick Sidibié saisit au plus juste la diversité collective et singulière de ses condisciples. La somme de ses reportages constitue de surcroît une source documentaire incomparable sur l'histoire du Mali.

Philippe GARCIA
La Photo de sport
Pearson (Zoom sur)

ART
778.
3
GAR

Des conseils pour choisir du matériel adapté à la photographie sportive, apprendre des techniques de vue de base ou avancées, prendre compte des spécificités de chaque grande famille de sport, gérer et exploiter des images numériques, etc.